

fofa

ZOOM!
RANDALL ANDERSON

THERE IS NO BODILY SUBSTANCE
HERE, ONLY THE IMPRINT OF A BODY
WITHIN THE SPACE OF THE CITY.

A human figure in full stride maintains its momentum and directionality despite a tremendous counter-force of paper-like material, as if the air was entirely filled with documents, letters, flyers, etc. From certain angles the outline of a body is clearly visible, enveloped in this maelstrom of information. Moving around Randall Anderson's *Zoom!*, however, we discover a hollow core. There is no bodily substance here, only the imprint of a body within the space of the city. *Zoom!* appears against the solidity of the built environment, and is juxtaposed as well to the unceasing movement of urban life.

Large-scale figurative sculptures are a rare sight in contemporary art. If the modern practice of sculpture moved away from the representation of idealized human bodies, it can be said that the very category of sculpture was largely supplanted by the broader practice of installation over the course of the late twentieth century. This means that artists interested in how

the human body can be translated into sculptural form must go back in time, to re-discover a vocabulary of poses and gestures, surface textures and modes of presentation. Thus it makes sense that Anderson's sculpted figure evokes that truncated history of twentieth-century figurative sculpture; the artist returns us to the scene of the crime, as it were. *Zoom!* seems to pay homage to the spiraling-off body parts of Boccioni's *Unique Forms of Continuity in Space* (1913), while also referencing the dwindled-away, walking and striding figures made by Giacometti in the post-war period. Such artworks brought the sculptural depiction of the human body to the brink of de-materialization. And so, when contemporary and post-modern artists have on occasion returned to the problem of three-dimensional figuration, it has often been in dialogue with this moment of dissolution. Some examples of this are the hollowed-out or voided bodily shapes created by Ana Mendieta or Jana Sterbak. Even when sculptures of human bodies are not deliberately emptied out, though, their ability to function as surrogates for human beings, replete with consciousness and interiority, is limited. As Kenneth Gross

writes in *The Dream of the Moving Statue*, statues “void the human body’s scandalous interior life, its hidden spasms, desires, reflexes, motions, and noises.”¹

Anderson is specifically interested in movement, though, and thus it is no coincidence that *Zoom!*, like its illustrious predecessors, relies on a basic pose of forward momentum. Anderson’s sculpture both returns to and reinterprets these aspects of modern sculpture. Questions of movement and expressivity are of course part of a much longer history of sculpture and statuary. Within the European tradition it is how a sculpted figure appears to turn, shift its weight,

or gesture, that produces meaning; these illusions of movement convey a state of mind or emotion, a story or allegory, or even social and political issues. Viewers themselves also move around a statue, of course, and viewers from centuries

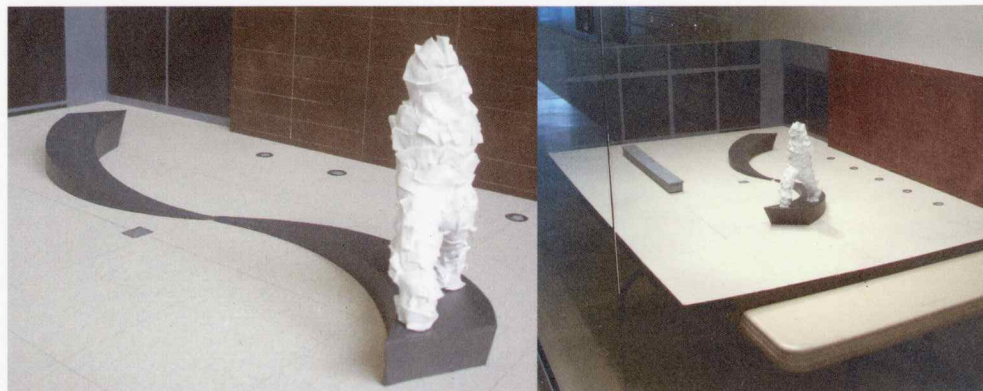
past learnt to read intention and meaning into every twist and turn of a sculpted body. Thus the body of

Michelangelo’s *David* is only slightly twisted in *contrapposto*, but this subtle rotation becomes a symptom of an individual’s (and perhaps even a city-state’s) latent, pent-up energy. But Anderson’s *Zoom!* implies movement through a more basic gesture, that harkens back to Egyptian statues. Otherwise rigid in form, these figures would have one leg extended in front of the other, as if the person/statue was about to begin walking. This simple stride is perhaps the degree-zero of implied movement, and in the case of *Zoom!* the forward-moving gesture is more emphatic still. And so, even if the sculpture is a de-individualized and de-materialized human figure, we read this “movement” as a motivated encounter with the world. Anderson’s fiberglass contour resonates with the thousands of individuals peopling the streets of the city, each one driven to keep moving, to accelerate the prospect of encounters with new spaces, objects, relationships, ideas, transactions, etc.

Zoom! provides us with the illusion of a body in motion, but we also have the illusion of a body rather dramatically coming into contact

QUESTIONS OF MOVEMENT AND EXPRESSIVITY ARE OF COURSE PART OF A MUCH LONGER HISTORY OF SCULPTURE AND STATUARY.

1. Kenneth Gross, *The Dream of the Moving Statue* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1992), p. 32

RANDALL ANDERSON, *Zoom!*, MAQUETTE (2006)

WE MIGHT SUPPOSE THAT IT IS
THE COMMERCIAL OR IDEOLOGICAL
DEMANDS OF THE CITY WHICH SERVE
AS AN IMPEDIMENT TO THE
STRIDING FIGURE.

with something. The artist has remarked about his sculpture that the “point of impact is the determining factor.”² The description of Anderson’s sculpture which opens this text suggests that the moving figure is

confronting a mass of paper, but if this is what the material most obviously resembles, finally this doesn’t suffice as a description or explanation of this onslaught of rectangular planes. In a less literal sense, the striding figure comes into contact – or we might say, is impacted by – the surrounding environment.

One feature which distinguishes Anderson’s striding figure from its Modernist ancestors is this sense of being thoroughly immersed in the thickness of the world, while at the same time registering the everyday violent impact of moving through that world. *Zoom!* is positioned at street level, adjoining Montreal’s most busy commercial street, and so we might suppose that it is the commercial or ideological demands of the city which

serve as an impediment to the striding figure. For workers in the downtown area’s surrounding office towers, this paper-like barrage might represent the bureaucratic environment which inhibits their self-realization. Perhaps to others this heightened moment of impact suggests the cybernetic environment, which bombards us with a continual stream of virtual information and entertainment. We can’t really know, in the end, what this bodiless figure has come up against – whether it is architecture, history, technology, or something else. For a moment, however, the ceaseless movement and energy of the city seems to be suspended around one single human figure.

—Johanne Sloan,
Department of Art History,
Concordia University

2. From the author’s conversation with the artist, August 2006.

Une figure humaine en pleine allure maintient son élan et sa direction malgré une énorme force contraire formée de matériaux à l'apparence de papiers comme si l'air était complètement remplie de documents, de lettres, de circulaires, etc. Sous certains angles, le contour du corps est clairement visible, enveloppé d'un tourbillon d'information. En passant autour de Zoom! la sculpture de Randall Anderson, on découvre toutefois un centre évidé. Il n'y a ici aucune substance physique, uniquement l'impression d'un corps au cœur

IL N'Y A ICI AUCUNE
SUBSTANCE PHYSIQUE,
UNIQUEMENT L'IMPRESSION
D'UN CORPS AU CŒUR D'UN
ESPACE CITADIN.

d'un espace citadin. Zoom! apparaît face à la solidité d'un environnement construit, et se juxtapose aussi bien au mouvement incessant de la vie urbaine.

Les sculptures figuratives de grande taille sont une rareté dans l'art contemporain. Si la sculpture moderne s'est éloignée de la représentation du corps humain idéalisé, on peut affirmer que la sculpture elle-même a été largement remplacée par les installations au cours de la fin du vingtième siècle. Cela signifie que les artistes intéressés à

savoir comment le corps humain peut être transposé en forme sculpturale doivent remonter dans le temps pour redécouvrir un vocabulaire de poses et de gestes, de textures de surface et de modes de présentation. Il est donc évident que la figure sculptée de Anderson évoque l'histoire tronquée de la sculpture figurative du vingtième siècle; en quelque sorte, l'artiste nous ramène à la scène du crime. Zoom! semble rendre hommage aux parties de corps s'envolant en spirales de *Unique Forms of Continuity in Space* (1913) de Boccioni, tout en s'inspirant des figures amenuisées en marche ou en course faites par Giacometti durant la période d'après-guerre. De telles œuvres ont conduit la représentation sculpturale du corps humain au seuil de la dématérialisation. Donc, quand des artistes contemporains ou post-modernes reviennent parfois au problème de la figuration tri-dimensionnelle, c'est souvent en dialogue avec ce moment de dissolution. On en trouve des exemples dans les formes corporelles évidées ou annihilées créées par Ana Mendieta ou Jana Sterbak. Toutefois, même quand les sculptures de corps humains ne sont pas délibérément excavées, elles sont limitées

dans leur habileté à fonctionner comme substituts d'êtres humains, remplis de conscience et d'intériorité. Dans *The Dream of the Moving Statue*, Kenneth Gross note que « les statues évacuent la vie intérieure scandaleuse du corps humain, ses spasmes cachés, ses désirs, ses réflexes, ses émotions et ses bruissements.¹ »

Toutefois, Anderson s'intéresse spécifiquement au mouvement et ce n'est pas coïncidence que *Zoom!*, à l'égal d'illustres prédécesseurs, utilise une pose d'impulsion fondamentale. La sculpture de Anderson reprend et réinterprète ces aspects de la sculpture moderne. Bien entendu, les questions de mouvement et d'expression font partie de l'histoire plus vaste de la sculpture et de la statuaire. Selon la tradition européenne, c'est la façon dont une figure sculptée semble se tourner, déplacer son poids ou son

geste qui produit l'impression; ces mouvements illusoires traduisent un état d'âme ou d'émotion, une histoire ou une allégorie, ou même des questions sociales ou politiques. En fait,

en se déplaçant eux-mêmes autour d'une statue depuis des siècles, les spectateurs ont appris à lire l'intention et le sens de chaque tournure ou torsion du corps sculpté. Ainsi, le corps du *David* de Michel-Ange n'est que légèrement tourné en *contrapposto*, mais cette subtile rotation devient le symptôme de l'énergie latente et contenue d'un individu (et peut-être même d'une cité-état). Cependant, le *Zoom!* d'Anderson suggère l'impulsion par le biais d'un geste plus fondamental qui remonte aux statues égyptiennes. De formes plutôt rigides, ces figures avaient une jambe avancée au devant de l'autre, somme si la personne/statue allait se mettre à marcher. Ce simple pas est peut-être le degré-zéro du mouvement implicite, et dans le cas de *Zoom!*, le mouvement vers l'avant est encore plus prononcé. Et ainsi, même si la sculpture est une figure humaine dé-individualisée et dé-matérialisée, on lit ce « mouvement » comme une confrontation motivée du monde. Chez Anderson, le contour en fibre de verre résonne avec les milliers d'individus qui peuplent les rues de la ville, chacun poussé à continuer de bouger pour accélérer la perspective d'une rencontre avec

ELLES SONT LIMITÉES DANS
LEUR HABILITÉ À FONCTIONNER COMME
SUBSTITUTS D'ÊTRES HUMAINS, REMPLIS
DE CONSCIENCE ET D'INTÉRIORITÉ.

1. Kenneth Gross, *The Dream of the Moving Statue* (Ithaca and London : Cornell University Press, 1992), p. 32.

NOUS AVONS AUSSI L'ILLUSION
D'UN CORPS QUI ENTRE EN CONTACT
AVEC QUELQUE CHOSE DE FAÇON
PLUTÔT DRAMATIQUE.

des espaces, objets, relations, idées
ou transactions inédits.

Zoom! nous donne l'illusion d'un
corps en mouvement, mais nous avons
aussi l'illusion d'un corps qui entre en
contact avec quelque chose
de façon plutôt dramatique.
L'artiste a dit au sujet de sa
sculpture que « le point de
contact est le facteur déter-
minant.² » La description de
la sculpture de Anderson au
début de ce texte suggère
que la figure en mouvement
affronte une masse de papier.

Mais bien que le matériau ressemble
le plus à cela, cette description ou
explication de l'assaut de ces plans
rectangulaires n'est pas suffisante.
Dans un sens moins littéral, la figure
en mouvement entre en contact – ou
nous devons dire plutôt en collision –
avec l'environnement.

Un aspect qui distingue la figure
en mouvement de Anderson de ses
ancêtres modernistes est ce sens
d'être complètement immergé dans
la profondeur du monde, tout en
enregistrant le choc violent quotidien
de ce mouvoir dans ce monde. Zoom!

est installé au niveau du sol, près de
la rue la plus achalandée de Montréal,
et on peut alors imaginer que les exi-
gences commerciales et idéologiques
de la ville sont les embûches qui
affrontent la figure en mouvement.
Pour les travailleurs des édifices à
bureaux de ce secteur du centre ville,
le barrage de papiers pourrait repré-
senter le milieu bureaucratique qui
empêche leur accomplissement. Pour
d'autres, ce moment d'impact violent
peut suggérer l'environnement
cybernétique qui ne cesse de nous
bombarder d'un flot incessant d'infor-
mations et de divertissements virtuels.
En somme, on ne peut vraiment savoir
contre quoi s'avance cette figure sans
corps – que ce soit l'architecture,
l'histoire, la technologie ou autre
chose. Mais pour un instant, toutefois
le mouvement et l'énergie incessants
de la cité semblent en suspens autour
d'une unique figure humaine.

— Johanne Sloan,
Département d'histoire de l'art,
Université Concordia

2. Lors d'une conversation avec l'artiste, août 2006.

ACKNOWLEDGEMENTS

Zoom! A Sculpture Project by Randall Anderson, winner of the 2006 Sculpture Court Competition

The Sculpture Court Project would not have been possible without the invaluable advice and guidance of Andrew Dutkewych, Trevor Gould and Wolf Krol. Thanks also to the Sculpture Court Competition jurors whose careful deliberation resulted in the current selection. They are Andrew Dutkewych, Brian Foss, Johanne Sloan and Nick Tedeschi. I would particularly like to thank Nick and Dale Tedeschi for their commitment to the Faculty of Fine Arts and for the generous donation that made this project possible. My sincere thanks also to Dr. Johanne Sloan for her insightful text.

In addition, Randall Anderson would like to acknowledge the support of the Conseil des arts et des lettres du Québec and to thank Catherine Carmichael "for being there," as well as his family "for putting up with me and this sculpture during the last few months."

L.B.

REMERCIEMENTS

Zoom! Installation de Randall Anderson, lauréat du Concours de la Cour des sculptures 2006

La Cour des sculptures n'aurait pu voir le jour sans les judicieux conseils d'Andrew Dutkewych, de Trevor Gould et de Wolf Krol. Merci également aux membres du jury, Andrew Dutkewych, Brian Foss, Johanne Sloan et Nick Tedeschi, dont les délibérations avisées ont permis de choisir l'œuvre d'aujourd'hui. J'adresse des remerciements particuliers à M. Nick et Mme Dale Tedeschi pour leur implication au sein de la Faculté des beaux-arts et leur généreuse contribution à ce projet. Mes sincères remerciements également à la professeure Johanne Sloan pour son texte éclairant.

L'artiste, Randall Anderson, tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que Mme Catherine Carmichael pour sa présence. Il est également reconnaissant à sa famille de l'avoir épaulé dans la réalisation de son œuvre au cours des derniers mois.

L.B.

CREDITS

Gallery Staff / Personnel de la Galerie
Lynn Beavis, FOFA Gallery Coordinator /
coordonnatrice de la galerie FOFA
Dr. Johanne Sloan, Guest Writer /
auteure de la monographie

This installation has been organized by the Faculty of Fine Arts (FOFA) Gallery, Concordia University / L'exposition est une réalisation de la Galerie de la Faculté des beaux-arts (FOFA) de l'Université Concordia

September 21, 2006 until August 2007 /
Du 21 septembre 2006 au août 2007

FOFA Gallery / Galerie de la Faculté des beaux arts (FOFA)
Concordia University / Université Concordia
1515, rue Sainte-Catherine Ouest, EV 1-715
Montréal (Québec) H3G 2W1
Métro Guy-Concordia
514 848-2424 ext. / poste 5467
www.fofagallery.concordia.ca

Design / Conception Agence Code
Photo credits / Photographie Randall Anderson
Translation / Traduction Monique Nadeau-Saumier
Printing / Impression BL Litho inc.

ISBN 0-9781694-2-5

Printed in Canada / Imprimé au Canada

© FOFA Gallery, Concordia University / Galerie de la Faculté des beaux-arts, Université Concordia

THE FOFA SCULPTURE COURT

The Faculty of Fine Arts Sculpture Court is an outdoor space in the heart of Montréal's Quartier Concordia, at the EV Building on Ste Catherine Street, between Guy and McKay. This space exists to exhibit outdoor sculptural installations that address the urban context/environment, materials and scale of the site. A Sculpture Court Competition for site-specific projects will be held on a biennial basis. This competition is open to current Graduate Students and recent alumni, and is decided by jury. The chosen project will remain on-site for two years, therefore must be fabricated from durable materials able to withstand climate changes.

LA COUR DES SCULPTURES DE LA GALERIE FOFA

La Cour des sculptures de la Faculté des beaux-arts est un espace extérieur situé au cœur du Quartier Concordia, à Montréal, rue Sainte-Catherine entre les rues Guy et McKay (pavillon EV). Elle a pour vocation d'exposer des sculptures adaptées au cadre et au milieu urbains, aux matériaux et à la taille du site. Tous les deux ans, un jury sélectionne une œuvre sur concours; ce dernier est ouvert aux étudiants des cycles supérieurs ainsi qu'à ceux qui ont récemment obtenu leur diplôme de la Faculté. L'œuvre primée demeurant exposée pendant un an ou deux, elle doit être constituée de matériaux durables et résistant aux changements climatiques.

beaux-arts **concordia** fine arts

UNIVERSITÉ
Concordia
UNIVERSITY